

тельностью на рынке деловых услуг (теория и методология) [Текст] : дис. ... док.эконом. наук : 08.00.05 : защищена 29.09.2011 : утв. 07.10.2011 / Сосунова Лильяна Алексеевна. С. 2011. 300 с.

Муратова Л. В., Кардапольцева В. Н.
г. Екатеринбург, Уральский государственный горный университет

КОЛЛАЖ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ АНТИТЕЗЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Статья актуализирует необходимость применения коллажного метода в художественной работе. Виды коллажей. Коллаж – средство стимуляции авторского воображения. Метод эффективного преодоления стереотипных композиционных решений.

Ключевые слова: Коллаж, композиция, пространство, стиль, искусство, эстетика, художественный приём, антитеза.

The article actualizes the need for a collage method in artistic work. Types of collages. Collage is a means of stimulating the author's imagination. The method of effectively overcoming stereotyped composite solutions.

Keywords: Collage, composition, space, style, art, aesthetics, artistic technique, antithesis.

Коллаж (от фр. collage – приклеивание) – технический приём в изобразительном искусстве, заключающийся в создании полихромных или монохромных произведений путём подбора и наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, гармоничных по цвету и фактуре. Техники коллажа разнообразны и известны художникам с давних времён. Сюда относятся фотоколлажирование, *фроттаж*,

Муратова Л. В., Кардапольцева В. Н. КОЛЛАЖ КАК СРЕДСТВО ...

граппаж, декалькомания, ассамбляж, текстильный печворк. Стиль дадаизм спровоцировавший появление этих новшеств в изобразительном искусстве, первое направлением в искусстве, в котором эстетика объектов не являлась центром внимания, на передний план выходили социальные проблемы, взаимодействия человека и общества, этические нормы взаимоотношений. Способом обращения с исходными материалами техника коллажа разрушает систему устоявшихся представлений о ценности, функциональном назначении материальных предметов искусственной природы созданной человеком: распадается целостность, взаимосвязи, цена, логика прямого назначения вещей. Вместе с тем, вещи, подлежащие утилизации, приобретают благородный статус, обретают вторую жизнь в новой организации наполненной новыми смыслами.

По способу организации в пространстве коллажные композиции можно разделить на фронтальные: плоскостные (живопись, графика, фотомонтаж), рельефные (барельефы, горельефы) и объёмные. Во 2-ом и 3-ем случае художники используют любые возможные предметы материалы и их сочетания (бумагу, ткань, древесину, металл, высушенные растения и др.).

Потребность в применении такого художественно-технического приёма, как фотоколлаж (фотомонтаж) возникла уже в середине XIX века — почти одновременно с появлением и распространением технологии фотографии. Однако в те времена так называемая комбинированная съёмка использовалась исключительно в технических целях. На то было несколько причин. Во-первых, при съёмке группового портрета с длительной выдержкой кто-то из героев мог шевельнуться, рискуя испортить весь кадр, поэтому делалось несколько практически идентичных снимков, а затем из удачных изображений каждого персонажа монтировался окончательный вариант.

В 1926 году Макс Эрнст создал тридцать четыре графических изображения в технике фроттажа. Как следует из названия, изображения содержали в себе образы, тесно связанные с миром природы, представляли собой переведенные способом натирания графитом сквозь бумагу оригинальных и неповторимых, причудливых природных фактур (напр. фрагмент разрушающейся древесины). Данные

отпечатки стали составными компонентами коллажных композиций. М. Эрнст придумал также технику *граттаж*, когда холст накладывался на какую-либо фактурную поверхность, а потом мастихином втиралась краска в образовавшиеся на нем впадинки, а выступающие части наоборот вычищались от красочного слоя.

Примерно в это же время изобретён такой технический приём создания полихромных изображений, как *декалькомания* и *лимонотипия*. Известны работы Макса Эрнста, выполненные маслом в технике декалькомания. Техника монотипии своей виртуозной лёгкостью создания живописных декоративных эффектов любима элементом стихийной непредсказуемости окончательного результата. Рабочий материал самостоятельно проявляющий внутренний характер, выражающийся в движениях, потёках, сплавления, направляет автора в русло своей стихии, подсказывает ритмопластическую идею, стимулирует воображение.

Названные живописные и декоративные техники по способу организации в пространстве можно отнести к фронтальным плоскостным композициям.

Полуобъёмные, рельефные композиции, обозначенные термином «ассамбляж», введенным в употребление в 1953 году художником и скульптором Жаном Дюбюффе, для обозначения различных произведений искусства, выполненных из разнообразных предметов или их фрагментов, из обломков природных материалов, из утиля стали особенно популярными в конце 50-х годов. Выставка под названием «Искусство ассамбляжа», состоявшаяся в Музее современного искусства города Нью-Йорка в 1961 году представила на суд публики сюрреалистические ассамбляжи Джозефа Корнелла. Работы этого художника, обладающие уникальным стилем, напоминают коробки с чердака со сложенными в них старыми вещами, игрушками и коллекциями. В коробках Корнелла часто встречаются неожиданные потайные детали, дверцы, открывающиеся с характерным звуком, а порой и музыкальные шкатулки. Ностальгические композиции из предметов быденного обихода, старых фотографий, книг и журналов помещенные в условное пространство коробки, создают свой мир в котором соединены фантазии художника, события его жизни и места где он побывал. В работе «Египет» используются маленькие бутылочки, ассоциирующиеся

Муратова Л. В., Кардапольцева В. Н. КОЛЛАЖ КАК СРЕДСТВО ...

со священными сосудами египтян — канопами.

Луиза Невельсон — американский скульптор-модернист из числа художников создателей ассамбляжа — пространственного коллажа, выработала собственный, неповторимый стиль в этой технике. Её называют «бабушкой» искусства инсталляции и энвайронмента. Энвайронментальная эстетика (от англ. environment — окружение, среда) — это направление в философской постмодернистской эстетике, возникшее в последней трети XX века, основным предметом изучения которой являются художественные практики создания неутилитарных пространств (реального и виртуального). Концепция энвайронмента заключается в экспериментах с окружающей средой наделяемой эстетической ценностью. В энвайронментальную эстетику входит также экологическая эстетика и эстетика повседневности.

Л. Невельсон одна из первых стала работать с прозрачными материалами, и её эксперименты по облачению в скульптурную форму «теней и отражений» можно рассматривать как вклад скульптора в мировую художественную культуру. Таким образом, можно сказать, что искусство XX века проникновенно и всесторонне интересовалось техникой коллажа, используя его как художественный приём моделирования пространства и формы.

Применение синтеза разнородных по качеству материалов и средств известно с давних времён в религиозном искусстве (иконописи), суть которого сочетание живописной поверхности и наложениями металлических пластин и рельефов окладов, инкрустациями из драгоценных камней. Данное сочетание придаёт дороговизну предмету культового искусства, а контрастным сочетанием далёких по качеству материалов создает максимальный эффект визуальной выразительности. Благодаря этому приему прихожанин храма включался в литургическое действие с помощью комплекса церковных искусств, насыщенных возвышенными энергиями, возводящими участника богослужения в состояние благодати.

Новизна современных коллажей, как и прежде, вырастает из обломков, обрывков и осколков прежней разрушенной гармонии. Случайность, спонтанность, импровизация — проводники данного творческого метода организации пространства. Смешение разнородных стилей, идей, взглядов в

научной терминологии принято обозначать термином «эклехтика» (от др. греч. ἐκλέγω – «выбираю», «отбираю»). Некоторые художники сознательно используют в своём творчестве (например, в станковой живописи) приёмы, имитирующие технику коллажа, создавая особую выразительность, узнаваемость авторского почерка. Такова декоративная живопись Андрея Ремнёва В музыке XX века коллаж – техника композиции, при которой в сочинении цитируются разностильные фрагменты из других произведений (необязательно других композиторов). Эту технику использовали Д. Д. Шостакович, Р. К. Щедрин и др. Игра со стилями в более широком плане (в том числе без обязательного цитирования) реализуется в полистилистике.

Композиционная податливость коллажного метода работы позволяет вполне непринуждённо обращаться с заготовленным фото материалом, сочиняя захватывающие воображение химерические образы, являющие собой полноценные гибриды, обладающие небывалыми качествами, противоречиями, противопоставлениями и оригинальными конструктивными связями. Можно предположить, что данный аналитический метод художественной деятельности позволяет художнику выстроить в композиции собственную логику причинно-следственных связей как в содержательной, так и в формальной части. Гибридные образы в изобразительном искусстве известны как «гротески» (фр. grotesque, итал. grottesco — причудливый, от grotta — грот) различаются по следующим понятиям:

1) Вид орнамента, причудливых фантастических сочетаний, исключая буквальное его понимание и однозначность (аллегии) расшифровки. Став в период средних веков характерной формой народной культуры, выразившей стихийное понимание бытия (карнавалы в изобразительном искусстве, химеры на готических соборах, фантастические миниатюры на полях рукописей и др.), гротеск достиг вершин художественной выразительности в эпоху Возрождения (живопись И. Босха, П. Брейгеля). В содержании гротесков чаще использовались декоративные мотивы (растительные и звериные формы, фигурки людей, маски, светильники и пр.). Гротесками были названы древнеримские лепные орнаменты, найденные в Риме в XV в. при раскопках подземных помещений («гротов») «Золотого дома» Нерона (I в.). Гро-

тески использовались в декоративных росписях эпохи Возрождения (фрески в Ватикане — в апартаментах Борджиа, художник Пинтуриккьо и в лоджиях по эскизам Рафаэля).

2) Наименование особого типа художественной образности, основанной на причудливом, контрастном сочетании фантастического и реального, прекрасного и безобразного, трагического и комического. Гротескный мир - таящий в себе многозначную содер­жательность, фантастически публицистическое средство обличения социальной действительности (творчество Ж. Калло, Ф. Гойи, О. Домье и др.). В модернистском искусстве гротеск пронизан ощущением абсурдности бытия (нагромождение чудовищных, агрессивно враждебных человеку форм в сюрреализме и др.). Острую социальную и политическую направленность имеют элементы гротеска в творчестве многих прогрессивных художников XX в. (сатира Ж. Гроса, карикатура Кукрыниксов и др.).

При всей неоднородности техник, используемых в разные временные периоды, необходимо выделить общий приём организации и создания многих объектов изобразительного искусства. Это прием, широко применяемый в различных видах творчества средствами коллажа - «антитеза» (греч. *antithesis* — противоположение) — стилистическая фигура контраста, способ организации как художественной, так и нехудожественной речи, в основе которого лежит использование понятий с противоположным значением (антонимов). В художественной речи антитеза обладает особыми свойствами: она становится элементом художественной системы, служит средством создания художественного образа. Однако антитеза - это противоположность не только слов, но и образов художественно-изобразительного творчества. Как прием, основанный на противопоставлении, антитеза может выражаться как абсолютными, так и контекстуальными антонимами. В технике коллажирования, соединении разных и, казалось бы, далёких по материалу и фактуре составных компонентов, данный художественный приём применяется наиболее активно.

Феномен коллажного приёма работы активно используется в современном изобразительном искусстве в качестве средства преодоления привычных и стереотипных композиционных решений, позволяя актуализировать выразитель-

ные особенности художественно-пластического образа.

Список литературы:

1. Львова Е. П. [и др.]. Мировая художественная культура. XX век. Изобразительное искусство и дизайн: научное издание. СПб.: Питер, 2008. С. 464.
2. Ювалова Е.П. Гротеск в изобразительном искусстве готики. Из истории классического искусства Запада. М., 2003, С. 52-73.[Электронный ресурс]//<http://ec-dejavu.ru/g/Grotesque-2.html>.

Маслова Л.Д.

Екатеринбург, Уральский государственный аграрный университет

Некрасов С.Н.

Екатеринбург, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Разработка концепции неоиндустриальной системы аутентичного российского социума отвергает неолиберальный геноцид 90 гг., преодолевает старую советскую индустриальную систему, отвергает технологический характер преобразования социума, при котором большинство населения станет излишним после переобучения. Наиболее перспективны три типа неоиндустриальных проектов развития российской социальности в контексте динамики единого комплекса. Сейчас народы мира ждут спасения от катастрофы постиндустриального общества. Они нуждаются в избавлении от свободного рынка, информационной эры, от фетиша свободной торговли. Здесь необходимо применить силу и политическую волю – вернуться средствами стратегического планирования к развитию сельского хозяйства и промышленности, улучшению качества

Маслова Л.Д. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НЕОИНДУСТРИАЛИЗМ – ...